3 8 8 1

1956

СОКРОВИЩА ДРЕЗДЕНСКОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ

Диафильм в 4 частях

Производство фабрики «Диафильм»
1956г.

ЧАСТЬ 3

Искусство Германии XVI–XIX веков, Нидерландов XV–XVI веков и Фландрии XVII–XVIII веков

НЕМЕЦКАЯ ЖИВОПИСЬ XVI-XIX ВЕКОВ

Наиболее ценной частью собрания немецкой живописи Дрезденской галереи являются картины XVI века.

Эпоха Возрождения в Германии, начавшаяся в первые годы XVI века, была временем яркого расцвета культуры. Крестьянские войны и реформация разбудили творческие силы немецкого народа. Художники отражают реальный мир, но в их творчестве ещё долго сказываются старые средневековые приёмы в изображении человека.

Придворный живописец саксонских курфюрстов Лукас Кранах Старший (1472–1553) с большой точностью воспроизводит в портретах черты лица модели. В то же время в картинах Кранаха ещё чувствуется средневековая условность в передаче цвета, движения и поз.

Портрет герцогини Катарины Мекленбургской.

Святые приобретают в творчестве Кранаха облик роскошно одетых придворных дам.

„Святые Доротеа, Агнеса и Кунигунда“.

Крупнейший немецкий художник-портретист XVI века – Ганс Гольбейн Младший (1497–1543). Парадный портрет Моретта, французского посла при английском дворе, написан с огромным мастерством. Художнику удалось выявить характерные черты дипломата и воина, человека сурового, полного чувства собственного достоинства.

В отличие от портрета Моретта портрет Томаса Годсельва и его сына Джона менее официален и более скромен. И в нём Гольбейн правдиво передаёт облик своих современников.

Величайшим художником Германии является Альбрехт Дюрер (1471–1528) – живописец и гравёр, учёный и инженер. В этом портрете он создаёт типический образ человека Возрождения–умного, мужественного и энергичного.

Портрет молодого человека.

Во второй половине XVI и в течение всего XVII века Германия переживала глубокий кризис. Самые значительные немецкие художники этого времени обычно искали применение своим талантам за пределами родины.

Так, крупнейший немецкий художник начала XVII века Адам Эльсгеймер (1578–1610) прожил большую часть жизни в Италии. Там он изучал античное искусство, ставшее основой его творчества.

Картина „Юпитер и Меркурий у Филемона и Бавкиды" написана Эльсгеймером на сюжет из античной мифологии. В благодарность за гостеприимство боги обещают выполнить просьбу любящих супругов никогда не разлучать их.

Дрезден – родной город самого крупного живописца Германии XVIII века Антона Рафаэля Менгса (1728–1779). В Дрезденской галерее представлено большое количество портретов работы Менгса. Лучший из них – автопортрет художника.

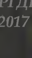

Виднейшим художником-реалистом Германии XIX века был Адольф Менцель (1815–1905). К лучшим его произведениям относится картина „В саду Тюильри", полная радостного весеннего настроения.

НИДЕРЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XV-XVI ВЕКОВ

Нидерланды, занимавшие территорию нынешних государств Бельгии, Голландии и Люксембурга, были в XV в. передовой в экономическом отношении страной. Борьба за реалистическое искусство была тесно связана с ломкой феодальных устоев и установлением новых, капиталистических отношений.

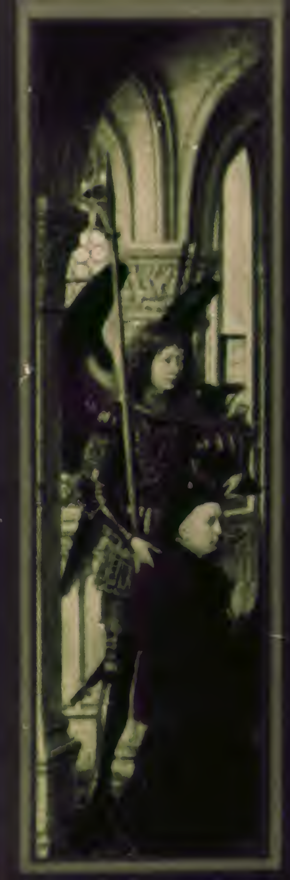
Крупнейшим мастером, определившим пути развития нидерландского реалистического искусства, был Ян ван Эйк (род. около 1390—ум. 1441).

Строга по композиции и монументальна, несмотря на маленький размер, трёхстворчатая картина (триптих) Ван Эйка.

Филигранная проработка деталей архитектуры, одежды, ковра не отвлекает внимания от центральной группы триптиха — мадонны с младенцем.

В религиозный сюжет Ян ван Эйк вводит портрет: на левой створке изображён коленопреклонённый заказчик триптиха, которого архангел Михаил как бы представляет мадонне.

На правой створке триптиха изображена св. Екатерина. Любовь Яна ван Эйка ко всему, что его окружает, нашла своё выражение в тщательно написанном городском пейзаже за окном.

Бытовой жанр, проникающий даже в религиозную тематику, – характерное для нидерландского искусства явление.

В картине нидерландской школы конца XV в. „Святое семейство“ евангельский сюжет явился лишь предлогом для изображения бытовой сцены и обстановки современного художнику бюргерского дома.

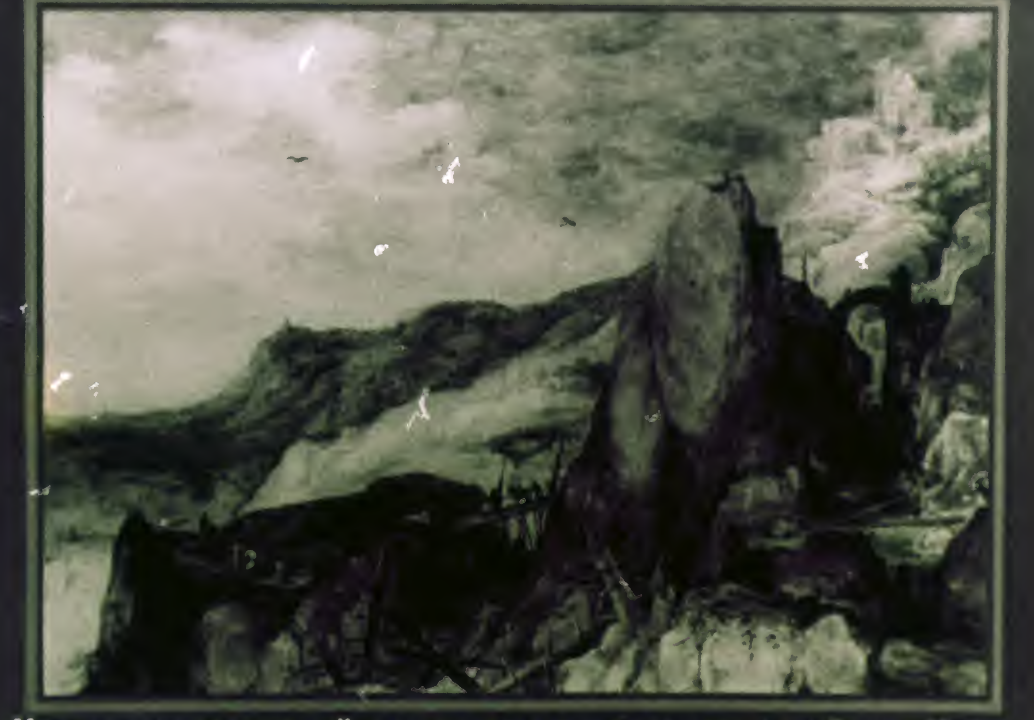
В картине „Поклонение волхвов" Иос ван Клеве (1485–1540/41) стремится показать разнообразный типаж и передать глубину пространства.

В Нидерландах развивается искусство портрета.

Иос ван Клеве. Портрет безбородого мужчины.

Как самостоятельный жанр появляется также и пейзаж. Наряду с изображением полуфантастических гор в пейзажах Момпера (1564–1635) наблюдается стремление к передаче пространства и воздуха.

В середине XVI в. Нидерланды попадают под власть Испании. Борьба Нидерландов против испанского владычества в конце XVI в. приняла характер мощного революционного движения, охватившего широкие народные массы. В начале XVII в. нидерландская революция закончилась разделением страны на две части: независимые северные провинции (Голландию) и южные провинции (Фландрию), оставшиеся под властью испанского короля.

ФЛАМАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII ВЕКА

Героическая борьба народа за независимость и традиции нидерландского искусства определяют реалистический характер фламандской живописи XVII в. Гениальным фламандским художником, одним из самых образованных людей своего времени был Петер Пауль Рубенс (1577–1640). В центре внимания Рубенса всегда стоит человек, сила и красота которого являлись для художника постоянным источником вдохновения.

Значительное место в творчестве Рубенса занимают декоративные и пышные картины на аллегорические темы.

„Слава, увенчивающая героя".

Сцены охоты позволяют Рубенсу передать стремительное движение и напряжённость слившихся в едином порыве людей и животных.

„Охота на львов".

Красота реального мира, и в первую очередь человека, является основной темой Рубенса. При помощи тонких живописных приёмов он подчёркивает нежную розовую кожу и золотистые волосы молодой женщины, мягкость черт её миловидного лица.

И в картинах на религиозные и мифологические темы Рубенс также стремится дать жизнеутверждающий образ человека.

„Возвращение Дианы с охоты".

На фоне драматически насыщенного пейзажа изображён Рубенсом античный бог Меркурий, который собирается убить Аргуса, чтобы освободить превращённую в корову нимфу Ио.

„Меркурий и Аргус".

В одной из лучших своих картин Рубенс изобразил библейскую героиню Вирсавию, пленившую царя Давида. Повидимому, художник писал её со своей второй жены Елены Фурман, которая служила ему моделью для многих произведений позднего периода.

Картина отличается богатством колористической гаммы. При помощи тончайших нюансов розовых и золотистых тонов и прозрачных голубых теней Рубенс создаёт живой образ молодой, красивой женщины.

„Вирсавия". Деталь.

Творчество Рубенса определило пути развития основной линии фламандского искусства. Среди многочисленных художников, работавших в мастерской Рубенса, первое место принадлежит самому талантливому из них — Антони ван Дейку (1599–1641).

Картина „Пьяный Силен" написана Ван Дейком в манере, свидетельствующей о сильном влиянии Рубенса.

В портретах Ван Дейк верен традициям реалистического искусства, но стремится облагородить модель, часто прибегая для этого к изысканным позам и пышному фону.

Портрет дамы в чёрном на фоне красного занавеса.

Почти всегда Ван Дейк старается дать характеристику портретируемого. Таков портрет Марии Клариссы — спокойной и умной, не очень молодой и некрасивой женщины.

Сдержанным оливковым фоном и тёмным костюмом Ван Дейк в портрете мужчины, натягивающего перчатку, выделяет умное лицо с проницательным взглядом больших глаз. Лёгкое движение рук оживляет изображение.

В противовес обычным для портретов Ван Дейка спокойным позам воин в латах с красной повязкой на руке изображён в энергичном повороте, который придаёт портрету большую динамичность и эмоциональность.

Учеником Рубенса был и крупнейший мастер фламандского искусства XVII в. Якоб Иорданс (1593–1678). Религиозная тема является предлогом для изображения сцены человеческого горя. Моделью художнику служили люди из народа.

„Оплакивание Христа".

В жанровой картине, написанной на сюжет старой фламандской поговорки, поражает полнокровная жизнерадостность персонажей Иорданса.

„Как старые поют, так и молодые свистят".

Ещё одним крупным художником, работавшим в мастерской Рубенса, был Франс Снейдерс (1579–1657). В своих декоративных натюрмортах он изображает груды овощей и фруктов, которые как бы символизируют изобилие и плодородие Фландрии.

„Большой натюрморт с женщиной, держащей на руке попугая“.

Во Фландрии развивается и пейзаж. В пейзаже Керринкса (1600–1652) „Лесная дорога“, построенном на тончайших переливах зелёного цвета, чувствуется сказочность, придающая картине особое очарование.

Основоположником бытового жанра во Фландрии является Адриан Браувер (1605/6 – 1638), в творчестве которого сильны элементы демократизма. В маленьких картинах, замечательных своим колоритом, он изображает крестьян и ремесленников.

„Драка крестьян при игре в карты".

Для творчества Давида Тенирса Младшего (1610–1690) характерны маленькие жанровые картины.

Автопортрет художника на постоялом дворе.

Творчество Тенирса отличается разнообразием тематики. Библейская сцена искушения св. Антония дьяволом, принявшим образ чудовищ и женщин, приобретает у Тенирса характер жанровой сценки.

„Искушение св. Антония".

Конец 3-й части

Диафильм составили М. Либман и Н. Элиасберг
Консультант кандидат искусствоведения А. Губер
Оформил художник Б. Рытман
Редактор Н. Каспэ

Д-315-56

Фабрика „Диафильм"
Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7